

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО

Деканом факультета МАИС

 О.А. Будариной

«06» октября 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО

Зав. кафедрой дизайна

 М.В. Решетовой

«06» октября 2015 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Сценография

Направление подготовки: «Дизайн»

Профиль подготовки: Графический дизайн, Дизайн среды, Дизайн костюма

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная

Согласовано:

С председателем методического совета по качеству по направлению

Москва
2015

Пояснительная записка

Программа по дисциплине «Сценография» предназначен для студентов 2 курса (3 семестр) очной формы обучения. Программа этого курса разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Цель курса: заложить знания и навыки художественного оформления социо-культурных мероприятий, необходимые будущему дизайнеру.

Задачи курса:

- развить образное мышление студента;
- дать базовые знания о истории развития декорационного искусства и костюма;
 - изучить специфику сценографии и сценического костюма, содержание каждого этапа разработки замысла и создания художественного оформления социо-культурных мероприятий;
 - освоить технику и технологию оформления сцены и др.

Программа курса «Сценография» основывается на учении К.С. Станиславского о сквозном действии и сверхзадачи, призванных обеспечить идейно-художественную целостность спектакля, на методологических и методических трудах известных театральных деятелей, художников, сценографов, искусствоведов, а также на основании современных знаний о психологии зрительского восприятия театрального искусства, новейших достижений в области техники сцены и различных форм решения сценического пространства.

Курс «Сценография» (3 семестр) органично взаимосвязан с такими дисциплинами как «Мировая художественная культура», «Арт-дизайн», « проектирование и конструирование в дизайне», «Основы теории и методологии проектирования среды» и др.

В результате освоения содержания дисциплины бакалавры должны знать:

- основные стилистические тенденции театрально-декорационного искусства разных эпох и стран (по выбору студента);
- выявить принципиальные отличия между сценографией и декорационным оформлением спектакля;
- причины и следствия возникновения сценографического искусства;
- характеристику каждого этапа работы над художественным оформлением спектакля;
- принципы, стили и методы сценографического решения спектакля.

уметь:

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
- критически оценивать свои достоинства и недостатки;
- наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков.

владеть:

- навыками для саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства.

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): ОК-2, ОК-6, ОК-7

ОК-2	Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
ОК-6	Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

ОК-7	Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования
-------------	--

Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя, которая призвана обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины, содержания профессиональных кодексов.

Формы самостоятельной работы студентов, соответствующие контенту учебной дисциплины и степени подготовленности учащихся, определяются учебным планом и кафедрами при разработке рабочих программ учебных дисциплин. Кроме того, формы самостоятельной работы студентов могут быть связаны с теоретическими курсами и иметь учебный или учебно-исследовательский характер.

В соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов, утвержденном на заседании Ученого совета МГИК, формы самостоятельной работы студентов могут быть следующими:

- подготовка и написание рефератов, докладов, эссе, очерков и других письменных работ на заданные темы;
- решение задач (перевод и пересказ текстов, подбор и изучение литературных источников, разработка и составление различных схем; выполнение графических работ; проведение расчетов и др.);
- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы;
- подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др.

Самостоятельная работа студентов, формирующая навыки осуществления столь значимой научно-исследовательской/творческой деятельности, и способствующая систематизации, закреплению и расширению теоретико-методологических и технологических знаний и умений в контексте выбранной специальности, предполагает:

- поиск и отбор учебных и специальных научных материалов по конкретному вопросу, теме, предмету;
- чтение основной и дополнительной литературы по конкретной проблематике в рамках той или иной учебной дисциплины;
- работа с информационно-вспомогательными материалами (в библиотеке/информационных центрах с различными видами ресурсов – каталоги, энциклопедии, справочники и словари, существующими на традиционном (бумажном) носителе и в электронной форме, в том числе в качестве Интернет-ресурсов);
- самостоятельный подбор источников информации, в том числе через интернет;
- конспектирование первоисточников; – аннотирование отобранных материалов;
- реферирование первоисточников;
- обзорно-аналитическая деятельность (составление обзоров публикаций по конкретной теме);
- составление словаря (гlossария);
- составление схем, таблиц и т.д.;
- составление библиографической картотеки (в том числе в электронном виде) первоисточников, систематизированных по алфавиту или по предметно-тематическому признаку;
- прослушивание учебных аудиовизуальных материалов;
- подготовка мультимедийных презентаций по конкретной теме;
- выполнение домашних контрольных работ;
- подготовка устного сообщения/реферата/доклада для выступления на семинарском или лекционном занятии;

- выполнение практических заданий репродуктивного типа (тесты, ответы на вопросы, решение задач и т.д.);
- подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании;
- ведение дневника (наблюдений, практики, самоподготовки и т.д.).

В целом, перечисленные виды самостоятельной работы студентов можно систематизировать следующим образом:

- репродуктивная (самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной, научной и методической литературы, интернет-ресурсов, прослушивание лекций, пересказ, заучивание, запоминание, повторение учебного материала и др.);
- познавательно-поисковая (подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и практических занятиях, подбор материалов по учебной проблеме, подготовка контрольной, курсовой работы и т.д.);
- творческая (участие в научно-исследовательской работе – написание рефератов, научных статей, подготовка дипломного проекта и т.д.).

При изучении дисциплины используются различные виды самостоятельной работы студентов:

- подготовка к лекциям. Студент должен иметь некоторый запас знаний, касающийся темы будущей лекции;
- подготовка к практическим занятиям предполагает изучение материалов лекций, учебников и учебных пособий, первоисточников и материалов, размещенных в электронных средствах информации;
- самостоятельная работа студентов при подготовке к зачету предполагает осмысление и приведение в систему знаний, полученных на лекциях и практических занятиях.

Углублению и расширению знаний студентов также будет способствовать: чтение и составление конспектов первоисточников по профессиональной этике; подготовка творческих работ, докладов, эссе для вынесения их на обсуждение в ходе практического занятия.

При анализе нормативных правовых актов студенты должны научиться правильно фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название, когда и каким органом был принят, кем и когда подписан, где опубликован), порядок вступления в силу и сферу действия.

Следует обратить особое внимание при самостоятельном изучении источников на новую для студента терминологию, без знания которой он не сможет усвоить содержание документа, а в дальнейшем и ключевых положений изучаемой дисциплины в целом.

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы студентам необходимо обратить внимание на основные положения, излагаемые в изучаемом тексте. Для того чтобы убедиться насколько глубоко усвоено содержание темы, студент должен уметь дать четкие ответы на контрольные вопросы по изучаемой теме.

Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов выделять в ней необходимый аспект изучаемой темы (то, что в данной работе относится непосредственно к изучаемой теме).

Обязательным элементом самостоятельной работы студентов с правовыми источниками и литературой является ведение необходимых записей. Основными формами записей являются конспект, выписки, тезисы, аннотации и т.д.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНСПЕКТА

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

1. Аннотации, резюме - предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;
2. Планирование - краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;
3. Тезисы - лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала;
4. Цитаты - дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;
5. Выписки - это краткие записи в форме цитат (дословное воспроизведение отрывков источника, произведения, статьи, содержащих существенные положения, мысли автора), либо лаконичное, близкое к тексту изложение основного содержания.
6. Конспектирование - краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.

Конспект - сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Методические рекомендации по составлению конспекта:

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Контроль самостоятельной работы студентов над выполнением учебного плана дисциплины осуществляется в ходе практического занятия методом устного опроса или посредством тестирования.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ

Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе самостоятельной работы, так или иначе содержат установку на приобретение и закрепление определенного Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования объема знаний, а также на формирование в рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.

Некоторые задания требуют пояснения:

1. Прокомментировать высказывание - объяснить, какая идея заключена в отрывке, о какой позиции ее автора она свидетельствует.
2. Сравнить - выявить сходство и различие позиций по определенным признакам.
3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа - привести аргументы в пользу правильности выбранного варианта ответа и указать, в чем ошибочность других вариантов.
4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ - значит:
 - а) оправдать (опровергнуть) некоторую точку зрения;
 - б) обосновать свою точку зрения, опираясь на теоретические или практические обобщения, данные и т.д.
5. Провести анализ - разложить изучаемые явления на составные части, сопоставить их с целью выявления в них существенного, необходимого и определяющего.
6. Тезисно изложить идею, концепцию, теорию - используя материал учебных пособий и другой литературы, кратко, но не в ущерб содержанию сформулировать основные положения учения.
7. Дать характеристику, охарактеризовать явления - значит назвать существенные, необходимые признаки какого-либо явления (положения какой-либо теории) и выявить особенности.
8. Изобразить схематически - значит раскрыть содержание ответа в виде таблицы, рисунка, диаграммы и других графических форм

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Семинарское занятие - форма самостоятельной работы студентов, позволяющая приобщить студентов к научному использованию источников и литературы. Семинар это форма творческой работы, позволяющая к тому же и закрепить, и углубить имеющиеся знания. Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию.

К теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной.

Работу следует организовать в такой последовательности:

- прочтение рекомендованных глав из различных учебников;
- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка;
- чтение и анализ каждого источника (документа).

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы:

- а) кто автор документа?
- б) какое место эти авторы занимали в обществе?
- в) как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он представлял?
- г) каковы причины различного отношения современников к событиям?
- д) следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в тексте.

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в фундаментальных науках не следует пренебрегать авторитетами знаменитых авторов, но следует помнить, что не все научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.

Темы семинарских занятий

1. Составить квалификационную характеристику профессии театрального художника.

2. Сделать сравнительный анализ основных стилистических тенденций театрально-декорационного искусства разных эпох и стран (по выбору студента).
3. Выявить принципиальные отличия между сценографией и декорационным оформлением спектакля.
4. Определить причины и следствия возникновения сценографического искусства.
5. Дать характеристику каждого этапа работы над художественным оформлением спектакля.
6. Систематизировать и проанализировать различные принципы, стили и методы сценографического решения спектакля.
7. Изучить историю сценического пространства. Создать модели основных видов сцены.
8. Изучив одну из сцен профессионального театра, составить план сцены; обозначить на нем расположение и назначение осветительного и звукового оборудования, сценических механизмов и других сценических приспособлений.
9. Составить чертеж нескольких распространенных сценических конструкций (станок, пандус и т.д.).
10. Сделать сравнительный анализ особенностей и возможностей большой и малой сцены.
11. Сделать описание технических служб и творческих мастерских профессионального театра, Дворца культуры, студенческого клуба.
12. Изготовить подмакетники классической сценической коробки в масштабе 1 : 20, 1 : 50.
13. Проанализировать сценографические решения некоторых студенческих творческих работ (этюды, курсовые спектакли), нескольких спектаклей любительского и профессионального театра.
14. Сделать доклад о творческом союзе известных режиссеров и театральных художников (по выбору студента).
15. Подготовить реферат о решении цветопластической среды в спектаклях Вс. Мейерхольда (художники: Н. Сапунов, С. Судейкин, А. Головин).
16. Выявить взаимосвязь изобразительных и выразительных особенностей сценического костюма; взаимосвязь идейно-художественного решения спектакля и костюма, найти убедительные примеры из истории театра.
17. Подготовить сообщение на тему: «Значение сценического костюма в процессе творческого перевоплощения актера в образ».
18. На основе фотографий и репродукций составить коллекцию национальных костюмов различных исторических эпох, социальных групп (по выбору студента).
19. Сделать эскизы декораций и костюмов для своей учебной режиссерской работы, воплотить эскизы в макете (подрезке), обосновать (защитить) своё художественное решение в работе с макетом.
20. Привести примеры использования современных технологий в любительском и профессиональном театре. Какие новые возможности они открывают перед режиссером, актером?
21. Составить световую партитуру своей учебной режиссерской работы.
22. Провести и проанализировать свою техническую репетицию, репетиции других режиссеров сокурсников.
23. Выступить в качестве театрального художника в работе одного из однокурсников, проанализировать полученный опыт.
24. Подготовить доклад и видеоматериалы на тему: «Современная сценография как синтез искусств» (о использовании кино, дизайнерского, прикладного, архитектурного искусства и др.).
25. Составить словарь профессиональных сценографических терминов и понятий (не менее 20 терминов).

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов

Формой текущего контроля самостоятельной работы по курсу является оценка работы студентов на семинарских (практических) занятиях.

В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной работы предполагает следующие оценки знания:

Максимальное количество – 10 баллов – студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского (практического) занятия;
- активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;
- умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского (практического) занятия;
- умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый материал с пройденным;
- наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно студентом;
- умение использовать термины;
- умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;
- умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме;
- оформление конспектов в соответствии с требованиями.

7 баллов студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;
- умение достаточно полно раскрыть тему;
- умение использовать термины;
- наличие списка источников по изучаемой теме.

5 баллов студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- умение достаточно полно раскрыть тему.

Темы для реферата

1. Изобразительные и выразительные особенности художественного образа спектакля.
2. Специфика и функции театрального художника.
3. История декоративного искусства западно-европейского театра.
4. Творчество известных российских художников в театре (конец XIX – начало XX веков).
5. Сценография как фактор художественной целостности спектакля.
6. Принципы и элементы сценографии.
7. Эволюция сценической площадки, ее разновидности.
8. Виды пространственного решения спектакля.
9. Этапы и содержание работы над художественным оформлением спектакля.
10. Психология восприятия цвета. Цветовое решение спектакля.
11. Сценографическое решение и сценический костюм как единая художественная система.
12. Изобразительные и выразительные функции сценического костюма.
13. Значение сценического костюма в работе актера над ролью.
14. Особенности персонажной сценографии.

15. Техническое устройство сцены.
16. Значение эскиза и макета в разработке сценографии.
17. Световое оснащение сцены.
18. Световое решение и световая партитура как компоненты художественного оформления спектакля.
19. Особенности художественного оформления спектакля в любительском театре.
20. Современные визуальные искусства и технологии в театре.
21. Художественная деталь в сценографии.
22. Сотворчество режиссера и театрального художника в современном театре.

**Форма согласования и утверждения комплекта
зачетно-экзаменационных материалов**

«Московский государственный институт культуры»

Кафедра __дизайна__

Билеты/вопросы в кол-ве _10_ шт.
рассмотрены и одобрены на заседании
«Утверждаю»
кафедры «__» _____ 2015г.
_Бударина О.А.
протокол № _____
«__» _____ 2015_ г.
Заведующая кафедрой Решетова М.В.

Декан

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)**

Экзамен, (зачет) является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и процессе самостоятельной работы.

Экзамен, (зачет) дает возможность преподавателю:

- выявить уровень освоения обучающимися программы учебной дисциплины;
- оценить формирование определенных знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной работы;
- оценить умение обучающихся творчески мыслить и логически правильно излагать ответы на поставленные вопросы.

Экзамен, (зачет) проводится в форме собеседования, в процессе которого обучающийся отвечает на вопросы преподавателя.

В период подготовки к экзамену, (зачету) обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающихся к экзамену, (зачету) включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие к экзамену, (зачету) по темам курса;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах.

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Обучающийся вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем..

Экзамен, (зачет) проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические знания по современным проблемам экологии. Результаты экзамена, (зачета) объявляются студенту после окончания его ответа в день сдачи.

Результаты экзамена (зачета) объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи.

Критерии оценки:

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применяемая наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);

– использование дополнительного материала (обязательное условие);

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).

Оценка «отлично» ставится, если студент:

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Вопросы для подготовки к зачету:

23. Изобразительные и выразительные особенности художественного образа спектакля.
24. Специфика и функции театрального художника.
25. История декоративного искусства западно-европейского театра.
26. Творчество известных российских художников в театре (конец XIX – начало XX веков).
27. Сценография как фактор художественной целостности спектакля.
28. Принципы и элементы сценографии.
29. Эволюция сценической площадки, ее разновидности.
30. Виды пространственного решения спектакля.
31. Этапы и содержание работы над художественным оформлением спектакля.
32. Психология восприятия цвета. Цветовое решение спектакля.
33. Сценографическое решение и сценический костюм как единая художественная система.
34. Изобразительные и выразительные функции сценического костюма.
35. Значение сценического костюма в работе актера над ролью.
36. Особенности персонажной сценографии.
37. Техническое устройство сцены.
38. Значение эскиза и макета в разработке сценографии.
39. Световое оснащение сцены.
40. Световое решение и световая партитура как компоненты художественного оформления спектакля.
41. Особенности художественного оформления спектакля в любительском театре.
42. Современные визуальные искусства и технологии в театре.
43. Художественная деталь в сценографии.
44. Сотворчество режиссера и театрального художника в современном театре.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки

Рецензент(ы)

Документ одобрен на заседании

Заседание методического совета по качеству по направлению

от _____ года, протокол _____.

Составитель Автор Матевосян Ануш Спартаковна

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО

Деканом факультета МАИС

 О.А. Будариной

«06» октября 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО

Зав. кафедрой дизайна

 М.В. Решетовой

«06» октября 2015 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Сценография

Направление подготовки: «Дизайн»

Профиль подготовки: Графический Дизайн, Дизайн Среды, Дизайн Костюма

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная

Согласовано:

С председателем методического совета по качеству по направлению

**Москва
2015**

Пояснительная записка

Программа по дисциплине «Сценография» предназначен для студентов 2 курса (3 семестр) очной формы обучения. Программа этого курса разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Цель курса: заложить знания и навыки художественного оформления социо-культурных мероприятий, необходимые будущему дизайнеру.

Задачи курса:

- развить образное мышление студента;
- дать базовое знания о истории развития декорационного искусства и костюма;
 - изучить специфику сценографии и сценического костюма, содержание каждого этапа разработки замысла и создания художественного оформления социо-культурных мероприятий;
 - освоить технику и технологию оформления сцены и др.

Программа курса «Сценография» основывается на учении К.С. Станиславского о сквозном действии и сверхзадачи, призванных обеспечить идейно-художественную целостность спектакля, на методологических и методических трудах известных театральных деятелей, художников, сценографов, искусствоведов, а также на основании современных знаний о психологии зрительского восприятия театрального искусства, новейших достижений в области техники сцены и различных форм решения сценического пространства.

Курс «Сценография» (3 семестр) органично взаимосвязан с такими дисциплинами как «Мировая художественная культура», «Арт-дизайн», « проектирование и конструирование в дизайне», «Основы теории и методологии проектирования среды» и др.

В результате освоения содержания дисциплины бакалавры должны знать:

- основные стилистические тенденции театрально-декорационного искусства разных эпох и стран (по выбору студента);
- выявить принципиальные отличия между сценографией и декорационным оформлением спектакля;
- причины и следствия возникновения сценографического искусства;
- характеристику каждого этапа работы над художественным оформлением спектакля;
- принципы, стили и методы сценографического решения спектакля.

уметь:

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
- критически оценивать свои достоинства и недостатки;
- наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков.

владеть:

- навыками для саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства.

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): ОК-2, ОК-6, ОК-7

ОК-2	Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
ОК-6	Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-7	Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования

--	--

Традиционный инструментарий образовательного процесса по дисциплине «Сценография» - лекции, практические занятия, самостоятельная работа, - направлен на усвоение и закрепление знаний, приобретенных в результате изучения курса. Отсюда и приоритет таких процедур оценивания, как экзамен по дисциплине «Сценография».

При всей надежности и полезности данных форм контроля, их нельзя признать вполне достаточными для оценки образовательных результатов в рамках подхода, где требуется оценить профессиональные компетенции.

В связи с этим оценивание образовательных результатов по дисциплине «Сценография» представляет собой совокупность взаимосвязанных видов деятельности и регламентированных процедур, посредством которых преподаватель или комиссия устанавливает степень соответствия достигнутых образовательных результатов, обучающихся требованиям ФГОС.

Таким образом, предметом оценки знаний по дисциплине «Сценография» выступают достигнутые обучающимися образовательные результаты: профессиональные компетенции (итоговые результаты), знания, умения, опыт практической деятельности, субкомпетенции (промежуточные результаты). Целью оценки является установление соответствия имеющихся профессиональных компетенций, субкомпетенций, а также умений, знаний, опыта практической деятельности обучающихся требованиям ФГОС.

Оценочные средства по дисциплине «Сценография» - фонд контрольных заданий, а также описаний форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимся учебного материала.

В рамках дисциплины «Сценография» используются следующие способы оценки профессиональных компетенций:

1. Оценивается интеллектуальный продукт деятельности обучающегося, как нематериальный результат человеческого труда.
2. Оценивается процесс деятельности, как результат деятельности в рамках конкретных условий профессиональной деятельности и модельных условиях, максимально приближенных к реальным.
3. Оценивается и продукт, и процесс деятельности.

ФОС по дисциплине «Сценография» является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися профессиональной образовательной программы и обеспечивает повышение качества образовательного процесса техникума.

ФОС по дисциплине «Сценография» представляет собой совокупность контролируемых материалов, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся (студентом) установленных результатов обучения.

ФОС по дисциплине «Сценография» используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (студентов).

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины.

Цель и задачи создания ФОС.

Целью создания ФОС учебной дисциплины «Сценография» является установление соответствия уровня подготовки обучающегося (студента) на данном этапе обучения требованиям рабочей программы учебной дисциплины.

Задачи ФОС по дисциплине «Сценография»:

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися (студентами) необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС

- контроль и управление достижением целей реализации ООП, определенных в виде набора общекультурных и профессиональных компетенций выпускников;

- оценка достижений обучающихся (студентов) в процессе изучения дисциплины с выделением положительных/отрицательных результатов;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс института.

Паспорт фонда оценочных средств

№	Контролируемые разделы, темы	Формируемые компетенции	Оценочные средства		
			Количество тестовых заданий	Другие оценочные средства	
				вид	количество
1	2	3	4	5	
1.	Введение	ОК-2		беседа, опрос	1
2.	Сценография как вид искусства	ОК-6		беседа, опрос	1
3.	история декорационного	ОК-7		Анализ темы	1

	искусства				
4.	Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля	ОК-2		просмотр проработанного материала и опрос	1
5.	История костюма и его стилистическое решение	ОК-6	Рубежный контроль		1
6.	Техника сцены	ОК-7		просмотр	1 1
7	Цвет и цветовосприятие	ОК-2		беседа, опрос	1
8	Технология художественного оформления спектакля	ОК-6		беседа, опрос	1
	Работа режиссера с художником	ОК-7		беседа, опрос	
	Этапы и содержание работы любительского театрального коллектива над сценографией и костюмами	ОК-7		Зачет.	

I. Текущий уровень контроля обучающихся осуществляется различными видами, формами, методами оценивания, это: рубежный контроль, зачеты, экзамены. В течение семестра выполняются упражнения, практические занятия, самостоятельная работа, дискуссия, а также, выполняется рекламно-графическая часть проекта.

При рейтинговой системе все знания, умения, навыки, приобретаемыми студентами в процессе обучения дисциплины, оценивается в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по дисциплине и фиксируются путем занесения в единую ведомость.

По каждой дисциплине устанавливается перечень обязательных видов работы студента, а именно:

- посещение лекционных и практических занятий;
- наличие домашней работы;
- объем самостоятельной работы;
- контрольная работа;
- практическая работа (фор-эскизы, творческие эскизы, рекламно-графическая часть);

– другие виды работ, определяемые преподавателем (тесты, дискуссии).

Максимальная сумма баллов (100), которую студент может набрать за семестр по каждой дисциплине в ходе текущего, промежуточного и итогового контроля. Из 100 баллов за семестр, 30 баллов приходится на зачет (итоговую аттестацию) или на экзамен. Остальные баллы формируются на основе:

- текущего контроля успеваемости;
- промежуточного контроля успеваемости;
- итоговой государственной аттестации.

Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно осуществляемая на протяжении семестра.

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) - это оценка совокупности знаний, умений, навыков по дисциплине в целом или по ее разделам.

Итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения предмета в целом с участием внешних экспертов.

К видам контроля относятся:

- устные формы контроля;
- контроль с помощью графических средств;

К традиционным формам контроля относятся:

- коллоквиум (беседа преподавателя с учащимися, имеющая целью выяснить познания учащегося);
- зачет;
- экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);
- тест;
- контрольная работа, рекламно-графическая часть планшета;
- творческие работы.

Самостоятельная работа студентов является основным способом овладения учебным материалом. За период обучения, по дисциплине «Сценография», студенты выполняют различные виды аудиторных и самостоятельных работ.

Практические упражнения, не завершённые в аудитории, подлежат завершению дома.

Темы семинарских занятий

26. Составить квалификационную характеристику профессии театрального художника.
27. Сделать сравнительный анализ основных стилистических тенденций театрально-декорационного искусства разных эпох и стран (по выбору студента).
28. Выявить принципиальные отличия между сценографией и декорационным оформлением спектакля.

29. Определить причины и следствия возникновения сценографического искусства.
30. Дать характеристику каждого этапа работы над художественным оформлением спектакля.
31. Систематизировать и проанализировать различные принципы, стили и методы сценографического решения спектакля.
32. Изучить историю сценического пространства. Создать модели основных видов сцены.
33. Изучив одну из сцен профессионального театра, составить план сцены; обозначить на нем расположение и назначение осветительного и звукового оборудования, сценических механизмов и других сценических приспособлений.
34. Составить чертеж нескольких распространенных сценических конструкций (станок, пандус и т.д.).
35. Сделать сравнительный анализ особенностей и возможностей большой и малой сцены.
36. Сделать описание технических служб и творческих мастерских профессионального театра, Дворца культуры, студенческого клуба.
37. Изготовить подмакетники классической сценической коробки в масштабе 1 : 20, 1 : 50.
38. Проанализировать сценографические решения некоторых студенческих творческих работ (этюды, курсовые спектакли), нескольких спектаклей любительского и профессионального театра.
39. Сделать доклад о творческом союзе известных режиссеров и театральных художников (по выбору студента).
40. Подготовить реферат о решении цветопластической среды в спектаклях Вс. Мейерхольда (художники: Н. Сапунов, С. Судейкин, А. Головин).
41. Выявить взаимосвязь изобразительных и выразительных особенностей сценического костюма; взаимосвязь идейно-художественного решения спектакля и костюма, найти убедительные примеры из истории театра.
42. Подготовить сообщение на тему: «Значение сценического костюма в процессе творческого перевоплощения актера в образ».
43. На основе фотографий и репродукций составить коллекцию национальных костюмов различных исторических эпох, социальных групп (по выбору студента).
44. Сделать эскизы декораций и костюмов для своей учебной режиссерской работы, воплотить эскизы в макете (подрезке), обосновать (защитить) своё художественное решение в работе с макетом.
45. Привести примеры использования современных технологий в любительском и профессиональном театре. Какие новые возможности они открывают перед режиссером, актером?
46. Составить световую партитуру своей учебной режиссерской работы.
47. Провести и проанализировать свою техническую репетицию, репетиции других режиссеров сокурсников.
48. Выступить в качестве театрального художника в работе одного из однокурсников, проанализировать полученный опыт.
49. Подготовить доклад и видеоматериалы на тему: «Современная сценография как синтез искусств» (о использовании кино, дизайнерского, прикладного, архитектурного искусства и др.).
50. Составить словарь профессиональных сценографических терминов и понятий (не менее 20 терминов).

Критерии оценки:

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);

- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применяемая наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала (обязательное условие);
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).

Оценка «отлично» ставится, если студент:

- 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

**Форма согласования и утверждения комплекта
зачетно-экзаменационных материалов**

«Московский государственный институт культуры»

Кафедра __дизайна__

Билеты/вопросы в кол-ве _10_ шт.
рассмотрены и одобрены на заседании
«Утверждаю»
кафедры «__»_____2015г.
О.А.
протокол № _____
2015_ г.
Заведующая кафедрой Решетова М.В.

Декан _Бударина

«__»_____

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Изобразительные и выразительные особенности художественного образа спектакля.
2. Специфика и функции театрального художника.
3. История декоративного искусства западно-европейского театра.
4. Творчество известных российских художников в театре (конец XIX – начало XX веков).
5. Сценография как фактор художественной целостности спектакля.
6. Принципы и элементы сценографии.
7. Эволюция сценической площадки, ее разновидности.
8. Виды пространственного решения спектакля.
9. Этапы и содержание работы над художественным оформлением спектакля.
10. Психология восприятия цвета. Цветовое решение спектакля.
11. Сценографическое решение и сценический костюм как единая художественная система.
12. Изобразительные и выразительные функции сценического костюма.
13. Значение сценического костюма в работе актера над ролью.
14. Особенности персонажной сценографии.
15. Техническое устройство сцены.
16. Значение эскиза и макета в разработке сценографии.
17. Световое оснащение сцены.
18. Световое решение и световая партитура как компоненты художественного оформления спектакля.
19. Особенности художественного оформления спектакля в любительском театре.
20. Современные визуальные искусства и технологии в театре.
21. Художественная деталь в сценографии.
22. Сотворчество режиссера и театрального художника в современном театре.

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);

- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применяемая наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала (обязательное условие);
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).

Оценка «отлично» ставится, если студент:

- 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Уровень подготовки	Реализуемые компетенции
Базовый	<p>В результате изучения дисциплины студент должен:</p> <p>Знать: основные теоретические понятия курса;</p> <p>Уметь: применять значительную часть полученных знаний на практике; выполнять основные задачи профессиональной деятельности, связанные со спецификой изучаемой дисциплины;</p> <p>Владеть: базовыми навыками использования имеющихся знаний в собственной профессиональной деятельности.</p>
Повышенный	<p>В результате изучения дисциплины студент должен:</p> <p>Знать и понимать на более высоком уровне теоретические понятия курса, их связь с проектной культурой дизайнера;</p> <p>Уметь: ориентироваться в современных сферах дизайна и разрабатывать проектную документацию; пользоваться основными методами проектирования; эффективно применять полученные теоретические знания в проектной деятельности;</p> <p>Владеть: устойчивыми навыками использования</p>

	имеющихся профессиональных знаний в собственной дизайнерской практике.
Продвинутый	<p>В результате изучения дисциплины студент должен:</p> <p>Знать: на углубленном, расширенном уровне теоретические понятия курса, их связь с проектной культурой дизайна;</p> <p>Уметь: свободно ориентироваться и применять на практике избранные решения задачи или подходы к выполнению дизайн-проекта; пользоваться всем спектром методов проектной деятельности; с высокой эффективностью применять полученные теоретические знания в профессиональной деятельности;</p> <p>Владеть: в совершенстве устойчиво сформированными навыками использования имеющихся профессиональных знаний в собственной дизайнерской практике.</p>

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки

Рецензент(ы)

Документ одобрен на заседании

Заседание методического совета по качеству по направлению

от _____ года, протокол _____.

Составитель Автор Матевосян Ануш Спартаковна